LA POESIA DE ROQUE DALTON

Por Matilde Elena López

LA POESIA DE ROQUE DALTON

Por Matilde Elena López

Cuaderno Universitario No. 13

CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, FEBRERO DE 1988.

INTRODUCCION

Dentro del proceso de la poesía social salvadoreña, hay hitos importantes: Acaso INVIERNO de Vicente Rosales y Rosales sea uno de ellos, y la poesía de Pedro Geoffroy Rivas un antecedente indudable. La Generación del 44 dio el Manifiesto de la Poesía Coral y Oswaldo Escobar Velado va a comprometerse con el pueblo en su última poesía, compromiso que se vuelve definitivo en Roque Dalton.

Julio Cortázar admiraba su poesía, "su particular acercamiento a la poesía dentro de una voluntad de comunicación, de cercanías con cualquier tipo de lector, y que no se tradujera en la chabacanería y el populismo suicida que tanto mal hace a una mucha poesía revolucionaria". "Para Roque, que se sorprendía un poco de mi admiración, no había nada más natural que escribir así, pero yo insistía en que esa naturalidad tenía que haberle costado enormemente a un poeta centroamericano".

A Roque podemos ubicarlo dentro de la "tradición de ruptura", porque él llevó a sus últimas consecuencias la "Ruptura poética" que se había iniciado como consecuencia del proceso de las escuelas y tendencias postmodernistas y que coincide con las tendencias europeas de vanguardia.

El movimiento "ULTRA", de jóvenes inconformes radicales, es una de tantas escuelas que después se funden en el ULTRAISMO, denominador común de los ULTRAMODERNISTAS. Las nuevas promociones en Centro América, de la década de los cuarenta, tienen en Ernesto Cardenal al poeta más significativo de este movimiento de vanguardia latinoamericana.

Los renovadores de las décadas del 50 y el 60 utilizan los recursos del humor, la ironía, del sarcasmo, de la sátira. La Poesía de Roque Dalton se halla en esta línea que toca tangencialmente el humor. La risa nace de una situación anómala que por su absurdo nos divierte al mismo tiempo que provoca nuestra crítica. Es también un juicio. De ahí que la ironía, la sátira, y el sarcasmo, estén en su origen asociados al fenómeno de la risa. Bergson en LE RIRE, dice; "Hay algo subversivo en la risa". Y establece que lo cómico es aquel lado de una persona que refleja su semejanza con una cosa, aquel aspecto de los acontecimientos humanos que a través de su inelasticidad peculiar, transmite la impresión de mecanismo puro, de automatismo, de movimiento sin vida. Expresa una imperfección individual o colectiva, que exige inmediata rectificación: la risa. Actitud social que señala y reprima una forma especial de distracción de los hombres y en los acontecimientos. Procediendo de lo anormal en la sociedad, este tipo de humor puede devenir ironía, o sarcasmo, o sátira. Por esta línea comunica con la poesía de Roque Dalton: reportero de una sociedad a la que desenmascara implacable.

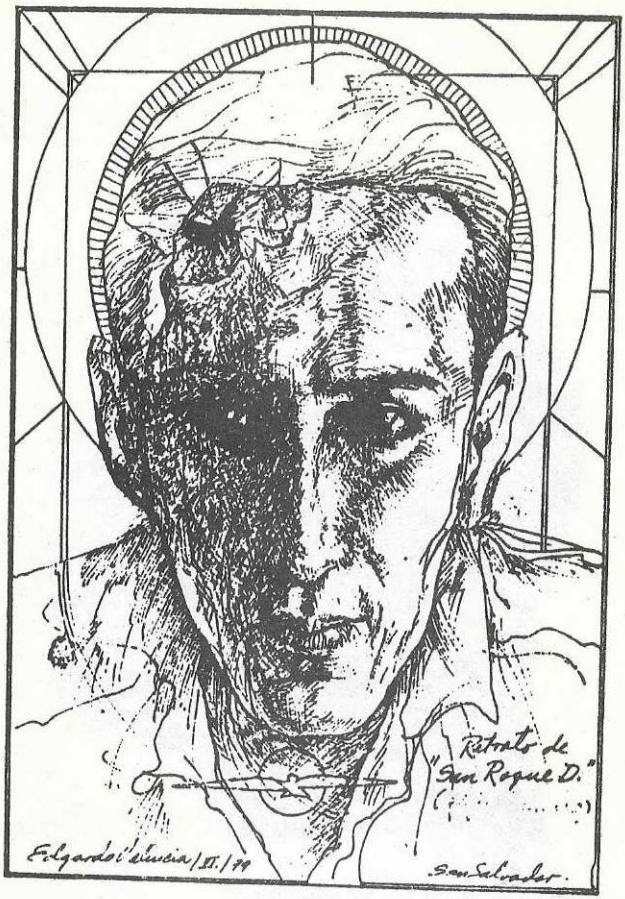
Roque Dalton (Bronce)
A. SOLIS

Data Insertada

La digitalización de esta publicación fue realizada por Blog de la Persistencia.

wwww.balmorecruz.blogspot.com

Condado de Santa Cruz, California, Estados Unidos.
Completado en el mes de agosto de 2025 .



La importancia de la poesía de Roque Dalton reside en esa comunión íntima de la realidad con el poema. Una poesía que es lírica y épica a la vez, en la que la experiencia individual es una con la historia. La materia poética se realiza en su poesía de raíz social que se va cargando de ideas, sin perder el temblor lírico, desde una coherente visión del mundo. El sapiente buho se erige como símbolo de la vanguardia poética que él representa, pero la emoción va contenida en el sintagma lírico de una poesía de ruptura.

MATILDE ELENA LOPEZ

La historia es un espejo para vernos nosotros mismos, no un cristal transparente para curiosear lo que hicieron los antiguos . . . Speculearen historide . . .

LA POESIA DE ROQUE DALTON

MATILDE ELENA LOPEZ

La importancia de la poesía de Roque Dalton reside en esa comunión íntima de la realidad con el poema. Un lenguaje poético cargado de ideas desde una muy coherente visión del mundo. La poesía existe en el poema y el poema es la escritura del poeta, o como diría Roland Barthes, su ethos, un acto de solidaridad histórica el compromiso que garantiza la relación entre la creación y la sociedad, entre el poeta y el mundo.

Roque Dalton nació el 14 de mayo de 1935 y murió el 10 de mayo de 1975. Vivió en el corazón del torbellino de una historia que salpica aún de sangre nuestros días. Su muerte celada conmovió a los poetas de diversos países que cantaron su elegía. Vivió contra el viento —prodigioso señor de la aventura— caballero de las grandes tempestades, combatiente en la línea del fuego. Halló por la poesía, la revolución. Hombre de preciosa amistad, se daba sin límites.

Tal como lo recuerdo, delgado, de rostro aniñado, lleno de humor, en lance de birlarle a la muerte el bulto de la vida. La mirada llena de tiempo como la de algún espíritu maduro que parece haber viajado desde antiguo. Su particular acercamiento a la poesía como forma de reunión con el pueblo, le descubrió la expresión de una poesía natural, como era natural su risa: ("se reía como un niño, echándose hacia atrás" . . . J. C.) Con una mente lúcida y una visión panorámica de la lucha, atravesó las turbulencias del desafío salvadoreño, se metió en la historia con toda la experiencia que pesaba en sus juicios.

Lo vi más de una vez en una de sus idas y venidas, cargando su poesía, mostrándola con humildad, siempre con ese sentido del humor que lo caracterizaba, con ese amor inagotable de vida que era pasión de amante. Vivía con intensidad de vorágine en la propia cresta de la ola. Docto en el manejo dialéctico, su lógica certera daba en el centro, en el blanco del problema. Así vivió en destierros y prisiones, la muerte celada rondándole siempre, en increíbles aventuras de fuga al alba de las cárceles, en exilio, el gran proscrito, en viajes perpetuos, en una larga marcha de militante. Vivió la saga del combatiente.

Hombre con una perspectiva del futuro, perseguidor de la vida y perseguido, con una búsqueda de amor en todos los planos, en polémica dialéctica e invencible de razonador consumado, en lucha contra dogmas, contra lo establecido, contra lo injusto. Su crítica certera contundente, que podía y sabía separar lo justo, lo genuino, lo correcto. Con franqueza llana, pero duro y directo en sus enfrentamientos viriles. Frontal en el amor, en la amistad y en la lucha, se daba a manos llenas con la fe del convencido, defendiendo sus convicciones con ardor, sin concesiones y siempre insobornable. Hombre que supo impedir el juego adversario de los cuadros de la CIA que intentaban envolverle en las redes de la organización, con aguda sagacidad y destreza de quien adivina el filo agudo de la espada, o el puñal.

Su auténtico heroísmo le eleva a una dimensión histórica, porque fue hombre que no supo nunca volverse atrás, y como en su poema, terminó forastero en el mundo, muerto a campo traviesa.

> *"En realidad mi poesía como fenómeno cultural no es una cosa aislada. Ha surgido dentro de la historia de la literatura, dentro del desarrollo de las letras de un país determinado, merced a una serie de influencias, de lecturas, a una serie de vivencias que han venido a concretar una obra que, según dicen, tiene matices* ***personales****".—Roque Dalton.*

Su primera poesía, efluvio nerudiano, como en MIA JUNTO A LOS PAJAROS, es botón cortado al amanecer en los rosedales de los Veinte Poemas de Amor, con la fresca agua de los manantíos que regaron los jardines post-modernistas:

¿Quién hizo de tu mano mi corazón más cierto?
¿Quién ha podido hacer, intuir, dejarnos este amor
de veranera de aguas?
¡Ah, júbilo orgulloso con claveles y símbolos!
¡Ah, capitán amor de lecho fiel y ríos!
Savia otorgada, entraña
con hospitalidad de pan y abrazo:
somos toda la fiesta, amor, amada . . .

Vallejo le impresionó por su verso descarnado, por el patetismo humano que encierra, por lo desnudo de su expresión: "Me pareció —esto lo vine a comprender después— la expresión auténtica del hombre roto y aniquilado por el capitalismo. En este sentido, la obra de Vallejo es inmensa, nunca se le podrá agradecer tanto que haya dado esa expresión de verdad del hombre, que produjo una época, la época de la explotación americana. La angustia vallejiana, la sinceridad vallejiana, van a seguir siendo un ejemplo para todos los revolucionarios, para todos los poetas que vivan ahora y que vendrán después de nosotros. Luego, indiscutiblemente en Latinoamérica hay algunas **constantes** en derredor de las cuales los jóvenes poetas parecemos virar irremediablemente; y hoy también, viendo mi época en que formal y musicalmente estoy muy influenciado por Pablo Neruda. Luego mi poesía sufrió un cambio un tanto peculiar, porque estoy muy seguro de haber superado la influencia de poetas para nutrir mi poesía de otro tipo de influencias. ¿Cuáles influencias?, —Una serie de influencias, una serie de materiales, una serie de elementos que no provienen de la poesía escrita, sino de otras formas artísticas, por ejemplo, del cine, de la pintura, de la novela, y yo estoy seguro de tener buena parte de influencias claras de Hemingway, influencias claras de Faulkner, influencias de otros novelistas. En cuanto al cine, la nueva ola francesa, películas de Chabrol, de Trouffaut, me han dado elementos de juicio

para trabajar, incluso procedimientos formales, por ejemplo, estoy seguro de haber hallado en el cine un procedimiento poético de singular importancia para mí: EL MONTAJE, la SUCESION DE IMAGENES ININTERRUMPIDAS DE UNA MANERA CINEMATOGRAFICA, me ha dado esa posibilidad. Ya lo hizo en la prosa: **JOYCE**. Y ya lo hicieron en la prosa una cantidad de escritores modernos notables y verdaderamente trascendentes: pero en el grado de la humildad de mi trabajo, a mí me ha resuelto también el problema de poder transmitir procesos psicológicos, procesos internos, procesos especialmente angustiados que ha sido necesario plantear ya en boca de un personaje que habla a través de mi poesía o en boca del mismo autor".

Neruda se llevó las cenizas del modernismo y los versos suavemente románticos, sensualmente simbolistas, distinguiéndose de la tradición decandentista francesa, pasó después por una época de apartado silencio y angustia en las Residencias en la Tierra, para transformar su poesía en canto social. Esta no fue la evolución de Roque Dalton. El viento nerudiano apenas dejó huella en su poesía, y se adentro profundamente en César Vallejo, poeta que sigue influyendo en nuestros días. Tampoco lo cegaron las otras escuelas post-modernistas, los experimentos creacionistas de Lugones y de Vicente Huidobro, ni los Ultras, ni Ultraístas. Llegó a la poesía social como necesidad estética de las doctrinas sociales que le dieron un vuelco total a su vida y a su obra.

"Puedo señalar a los poetas que yo considero más importantes en mi trabajo —que es un trabajo de comunicación— que no se puede hacer aisladamente la poesía en estos momentos. Considero especialmente importantes a tres poetas franceses a cuya lectura me dediqué en el transcurso del tiempo, y son: Henri Michaux, Saint John Perse y Jacques Prevert. Saint John Perse con su gran riqueza verbal y el tratamiento de la imagen y del personaje múltiple que tiene su poesía. Perse, creo yo, es el poeta que ha sido capaz de traernos de nuevo la pureza y la grandilocuencia bíblica a nuestro tiempo, y la ha hecho más cercana a nosotros: es una poesía invadida por el hombre, muy interesante, verdaderamente desbordado el cauce de lo tradicional por esta riqueza verbal que tiene este poeta. El poeta francés Jacques Prevert, por su irrespeto, que en este sentido coincide con la idea que yo tengo de la poesía como elemento perturbador del orden establecido, contra lo sagrado, contra el buen gusto de la burguesía, contra la chatura del ambiente provinciano, en reivindicación de la auténtica conducta humana libre de complejos, libre de cosas que no se puedan decir, libre de medias tintas. En este sentido Prevert ha sido para mí un estímulo muy importante y me ha señalado caminos".

La influencia nerudiana inicial le llegó por vía de otro poeta salvadoreño que después superó esas etapas juveniles: Pedro Geoffroy Rivas. Ese contacto primero de contaminación temprana, fue sobrepasada por el poeta Roque Dalton en una evolución sumamente sugestiva y aleccionadora para los poetas de hoy.

La importancia de la poesía de Roque Dalton reside en esa comunión íntima de la realidad con el poema. El lenguaje no como una invención milagrosa, sino ordenamiento de signos, incorporación de un léxico escamoteado por el purismo académico; la correspondencia entre este léxico y el contexto en que se realiza su poesía, es un espacio-tiempo que es nuestra historia salvadoreña. Y por ser poderosamente una poesía de ideas, desde una muy coherente visión del mundo, desde la cual se erige su estética.

Hay también los demonios interiores de Roque —los fantasmas que todo artista ha de liberar en su obra— y podemos rastrear a lo largo de su poesía, como en la última parte de HISTORIA DE AMOR: LA CARTA —desde el Hotel Hybernia, Praha, en la parte V (La Taberna y otros Lugares)— que no disimula su origen de fantasma personal, de grito o confesión que ya no busca máscara para expresar sus íntimas derrotas. Este gran lírico ha escrito, desde luego, poesías de herido sentir, paralelas a sus cantos sociales. Han corrido juntos esos ríos a lo largo de su vida de militante y de hombre que ha tamizado experiencias propias. El poema ALTA HORA DE LA NOCHE, es prueba evidente de un lirismo hondo y estremecido. En HISTORIA DE AMOR, la prosa rompe la piel del lenguaje para ser sólo una verdad de hombre triste que no puede encubrirse en personajes y que reconocemos como punzante herida propia:

" Lo peor es el telón de fondo: esa prepotencia nacional que te sale por los poros y te captura cada palabra dicha a lo mejor inocentemente por la boca. ¡Mundo de mierda, caray, el que entonces se contempla desde tu lado! Claro, ustedes son los seres que acaparan las cualidades superiores, son dramáticos, atormentados y demoníacos. Nosotros podemos, en el mejor de los casos, aspirar a ser divertidos y simpáticos. Tú y tus amigos son personajes de Kafka, yo y mis sombras vivimos en el mundo de los comics. Nosotros no somos capaces de ciertos clímax, aún de ciertos clímax de lo sombrío. En cambio ustedes nos califican, nos miden, pesan, hurgan. Nosotros, en fin, no los comprendemos a ustedes (esto lo dices adoptando un tono en que por primera vez he visto reunidos ciertos matices que consideraba irreconciliables: un miedo campesino por la posibilidad de ofender, un bien gozado desprecio, una candorosa ignorancia, etc." . . . La agresividad de la carta es fino estilete de esgrima, en el ataque.

Claro, Roque Dalton no es poeta del "yo mismo", a pesar de que se le escapan confesiones íntimas por los poros del sintagma lírico. Roque Dalton logró resolver la dicotomía del ser político y del ser poético, pero es evidente que no pudo dejar afuera la herida íntima, el matiz autobiográfico. Aún cuando su obra podría enmarcarse, en términos de lengua y estilo, en el sentido de Barthes: como fuerzas ciegas". La escritura es así un acto de solidaridad histórica; lengua y estilo son fuerzas ciegas, y son objetos. Es una función la escritura: constituye la relación entre la creación y la sociedad, es el lenguaje literario transformado por su destino social, en la forma separada de su intención humana y ligada también a las grandes crisis de la historia". Para Roque Dalton las exigencias de la realidad se corresponden con una revisión del lenguaje, de los instrumentos y objetos que

ésta genera. Por lo que toda realidad genera su propio lenguaje, determina sus estructuras, aporta una sintaxis que le es propia. El discurso poético de Roque es una modulación de la palabra al plano del discurso político, manantío de su estilo. El poeta debe manejar el lenguaje violentándolo, si es preciso, para lograr la expresión que busca, debe potenciar al máximo las posibilidades del idioma. Así, la tradición oral es posibilidad de creación lingüística, de creación de su lenguaje poético, que deja de ser proceso intelectivo puro para convertirse en un hecho real que está surgiendo y que debe ser nominado, es decir, la relación del **habla** con la realidad que refleja. Función, en este caso, de comunicación, propia de la lengua popular, transmisora de los acontecimientos de la vida cotidiana. La distinción de la lengua literaria se realiza gracias a la función que desempeña, particularmente mediante las exigencias superiores que se le imponen, en comparación con el lenguaje popular. La lengua literaria expresa la vida de cultura y de civilización, los resultados del pensamiento filosófico y científico, las condiciones político sociales. Frente a la lengua popular que es punto de reunión, de comunicación meramente, de comunión con el pueblo a quien van dirigidos los mensajes. Si la lengua literaria amplía y modifica su vocabulario en busca de matices más abstractos que requieren estructuras sintácticas más complejas en un afán de mostrar finas distinciones, la lengua popular, la lengua hablada, busca construir mensajes que lleguen directamente a la gente. La originalidad de la Poesía de Roque es que ha transformado esa lengua popular, hablada, conversacional, cotidiana, en lengua poética, en un lenguaje poético que dejó de ser expresión refinada, lenguaje en su función poética, dirigido hacia el signo en sí mismo. Lo que Roque busca y ha logrado es convertir la lengua popular en su función de comunicación pura y cotidiana en Poesía, dirigido ese lenguaje hacia el significado para comunicar un mensaje, como su más importante función: en su **LENGUAJE POETICO**, con la forma del habla, como un acto de creación individual, **que ya no diferencia entre función comunicativa y poética**, con el doble valor de la tradición poética actual y el propio de lengua comunicativa contemporánea. Lo logra con los procedimientos propios de la poesía y con los procedimientos de otros géneros literarios: narrativa, forma dramática, recursos cinematográficos, y hasta furtivas encuestas que le sirven de base para construir el material de su poesía.

La de Roque Dalton es una POESIA DE IDEAS que nace de la necesidad de abarcar la realidad nacional de manera profunda utilizando aspectos narrativos, creando personajes, valiéndose de anécdotas y de otros recursos para devenir en una poesía, más que de ideas, ideológica en grado sumo e innovadora en su forma creativa. Es una poesía que se va cargando de historia y de ideas vertebradas en una muy coherente visión del mundo, condicionada socialmente. Así recurre a la demitificación de la historia, a una revisión de sus valores desde una perspectiva no oficial, un modo de rescate de lo que nos identifica socialmente. Rescate de los héroes populares, replantamiento de la historia para señalar, acusar a los enemigos aunque hayan cambiado de rostro: EL HOMBRE DEL ORDEN:

Soy viejo
viejo como vuestra esperanza
me da risa
Yo estuve con un sable (pero añorando las ametralladoras)
entre los voluntarios de Fernando VII
bastó un poco de alcohol —¿fue en 1814?—
y maté con un palo
a un muchachito en la Universidad
Yo fusilé a un tal Farabundo Martí a un tal Gerardo Barrios
—hace sólo unos días—
y aplaudí a Cuaumichín
cuando ordenó la tortura de Fidelina Raymundo.
Yo iba a escribir el himno de la Guardia Cívica
fue cuando lo de Francisco Morazán
comunista
pero había bastante que matar
Y sigo joven
duro de soportar cuando golpeo
Sangre de vuestra sangre es mi antigüedad y mi
memoria
Yo soy de allá vosotros
yo qué culpa

Su visión del mundo se va formando, pero es a partir de su viaje a Chile que se transforma y adquiere una coherencia monolítica al encuentro con el marxismo que cambia radicalmente su manera de ver las cosas, su vida, su pensamiento, su sentir y su obra. Y así se inicia su vida militante.

El lenguaje poético de Roque Dalton es creación propia, que se construye en la medida en que avanza en su escritura y en su vivir, gana en experiencias y enfrenta realidades que lo afirman vitalmente en sus posiciones ideológicas. Esto explica su ruptura poética respecto a escuelas y movimientos anteriores con las que se ha vinculado su poesía en el proceso de su evolución literaria, que entrevera su propia evolución personal como hombre en el camino maduro de la vida. Es todo un cuestionamiento de la escritura misma y de la estructura verbal que le sirve de soporte, y un cuestionamiento político que no se detiene ante nada.

Es también la búsqueda de los recursos, técnicas, procedimientos no sólo de la poesía de vanguardia europea, sino de otros géneros, inclusive de la novela nueva con sus extraordinarios experimentos. Logra construir la expresión precisa para lo que debe comunicar a través de audaces experimentos poéticos. Vuelve al poema narrativo, —poesía épica— recurre a la poesía anecdótica e intercala voces reales a las otras creadas para el fin propuesto, acaso su propia voz en los contrapuntos poéticos, mediante los cuales, libera, al paso, sus propios fantasmas. El fluir de su poesía sigue el cauce conversacional, cuyo río va recogiéndolo

todo en su curso. Su mayor aporte es la construcción de un lenguaje adecuado a la realidad que necesita expresar, aunque deba romper con las formas tradicionales. Sólo un lenguaje subvertido podría expresar la subversión de la historia y sólo la experimentación de la novela nueva, de la novela abierta, podría dar a su poesía esa apertura que permite al lector participar y asumir el proceso total. No es sólo poesía revolucionaria en sus contenidos ideológicos, sino también en las técnicas y recursos que le permiten manejar una lengua flexible en grado sumo. Recurre a las tramas pluridimensionales de la novela nueva y logra que el lenguaje se vuelva más expresivo de lo real, de la materia que quiere comunicar, más franco y abierto.

Revolución del lenguaje, pero no sólo como fenómeno formal, sino conmoción de la palabra, modo de violentar la piel del vocablo en su vasta potenciación para lograr la síntesis sin perder el puente directo del mensaje al pueblo. Por ello debe destruir la retórica, la metáfora refinada —recurso esteticista— para dar con la sencilla desnudez de la palabra precisa. Y por tanto, su poesía busca la concisión del poema:

¿Cuál será nuestra palabra?
No somos pastores de las sílabas que cantan
Pronunciamos palabras con la lengua llagada
PALABRAS QUE PUEDEN TOCAR LAS HERIDAS . . .

El lenguaje insurrecto, la subversión de la palabra provocativa, es el elemento antitético de esta poesía que quiere subvertir el orden de las cosas y para ello echa mano de todos los medios posibles, logra que el contraste sea la verdadera lucha de contrarios, reales antagonistas de una crisis real que se libra en la poesía y en la lucha social, retadora, desafiante, la más radical que se haya escrito. Retoma la sátira como forma de denuncia y deviene así, poeta satírico, irreverente. Con el sentido profundo del vocablo griego —danza— o espectáculo con personajes que son sátiros, semidioses, mitad hombres, mitad cabros, **burlones** que en los bosques escandalizan— pero al mismo tiempo es el macho cabrío de la tragedia, el sátiro trágico del canto, inicial signo teatral. Sátira que parece que se burla, pero que no es alegre, es pura ironía, humor, oximorón, a veces humor negro. Enfrentamiento, más allá de la polaridad de la palabra: "La lucha por las ideas precede a la lucha por las armas"— según el aforismo clásico. Este concepto está en la raíz de su poesía, no casualmente —una poesía radical porque toma los problemas por la raíz, y en el hombre, la raíz es el hombre mismo. Además, Roque rompe el tabú de la palabra, demitifica aquello que era intocable, la sagrada autoridad oficial que escribía la historia para la clase que ejerce el poder, que escribe aún esta historia-oficial. Su poesía iconoclasta, al nombrar las cosas por su real nombre, las DENUNCIA. "Por eso la revelación de lo que somos implica la denuncia de lo que nos impide ser, lo que podemos ser" (Galeano). Por cuanto Roque da el verdadero nombre a las casas, a las situaciones, bautiza de nuevo la historia, denuncia la falsedad de sus enunciados y así surge el relato con los

nombres verdaderos del pueblo, demitifica los monstruos sagrados, los mentidos ídolos, rompe tradiciones, prejuicios, las ideas preconcebidas mantenidas para conveniencia del sistema. Descubre la identidad social más profunda del pueblo y rescata a los héroes auténticos deformados por la cultura oficial. El pueblo es el personaje de esta epopeya, el genuino héroe de la historia.

De lo que puede llegar a ser en todo lo potencial de la semilla insurrecta. Asume así la lengua popular, el habla cotidiana con sus ricos valores, sin perder su temblor lírico. Pero busca que nada se interponga entre el mensaje y el receptor.

Roque Dalton presiona el significado de la palabra y la obliga a irradiar múltiples signos, símbolos de lucha, a convertirse como en Brecht, en palabra-látigo o a técnicas indirectas con su fuerza connotativa. Así escribe una poesía real con un destinatario natural —la gente común— a través de la palabra cargada como un arma. Llega a lo grotesco, a lo sórdico, al sarcasmo agresivo, a la sátira de un mundo que se hunde y que él ridiculiza con sorna y malicia, como lo hizo en su tiempo el Arcipreste de Hita. Con la palabra provocadora, pretende develar la realidad.

Toma del cine la síntesis que se da en la imagen superpuesta, la escena superpuesta, aún procedimientos surrealistas, pero son imágenes cargadas de abrumadora realidad, quemante realidad. También recurre al **collage** y construye con textos que se integran, la trama real, como en el Libro de Manuel de Cortázar, con textos intercalados, noticias de periódicos insertadas hábilmente. Es en realidad la crónica auténtica que intercala cables internacionales de AP, UPI, o de datos tomados de revistas de economía o de estadísticas. Maestro del ensamble, utiliza entrevistas o contrapuntos con versiones distintas de una historia, sin comentario técnica indirecta a la que llegó Brecht en su teatro— para que hable la noticia por ella misma —técnica de reportajes contrastados. Logra provocarnos una tensión que nos compromete en la lucha, que reclama complicidad y participación. Antítesis, de opuestos que luchan en batalla frente a frente en las marejadas sociales. Maneja los asuntos de manera anecdótica, narrativa y recrea así la historia, con el recurso épico del distanciamiento brechtiano. Pero sus **trovas** de juglar vagabundo, son recursos narrativos y son recursos líricos y también utiliza recursos de otros géneros literarios. El distanciamiento lo logra por medio del narrador que puede ser el mismo Roque, u otro personaje. Puede llevar máscara de su propio yo poético, o enmascarar las opiniones de los otros, como en LA TABERNA Y OTROS LUGARES. O puede estremecernos como en el fragmento de drama personal y pasional, con toda la carga autobiográfica de HISTORIA DE AMOR, y SEIS POEMAS EN PROSA: EL DIA EN QUE CONOCI A MI PADRE, etc.

Hay en su poesía un deliberado propósito de disolución de géneros y aún así mantiene la elevación lírica del poema. El diálogo puede manejarse a través de textos interpolados, donde cada máscara tiene su propia voz. Estos recursos se intensifican en LA TABERNA Y OTROS LUGARES con todo su montaje de car-

naval trágico. Reportaje, encuesta, collage, entrevista, todo vale y se procesa líricamente. Es sabido que la TABERNA Y OTROS LUGARES recoge la crónica de una época álgida en Checoeslovaquia, en una cervecería de Praga. Sirve al poeta de muestreo, una muestra de lo que realmente piensa la juventud en un régimen en vías al socialismo. Lo hace con el asombro ortodoxo de un militante latinoamericano que ya pasó pruebas de fuego, asistió a la crisis interna del Partido y a su escisión: "Lo único que queda puro es la guerrilla"...

Lo extraordinario es que para este poeta-sociólogo, La Taberna y otros Lugares, es el anticipo de sucesos políticos que vinieron después . . . Prefigura el acontecimiento político de Praga. Es como una forma de tomar el pulso, auscultar la realidad, al recoger la opinión de los jóvenes en su crítica, en su manera de pensar, que después sería enfrentamiento. El tono coloquial refleja la conversación realmente oída a medias, casi sin querer al principio, con creciente sorpresa después. Las voces mantienen un contrapunto irónico, recogen la historia mucho más real que lo que dicen los informes. Las voces identifican a los personajes, jóvenes con opiniones que disienten de la oficial. Así LA TABERNA Y OTROS LUGARES es una instantánea de su intimidad sorprendida, un acercamiento del lente— cinematográfico. La trama se va tejiendo con esas voces que estructuran el poema cargado ideológicamente, preludio de acontecimientos históricos posteriores. Apropiándose de técnicas narrativas innovadoras, sin perder el tono lírico-épico del poema, se va cargando de drama y así deviene poema dramático, con sus diálogos casuales y genuinos. Roque estiliza el material recogido. Se apropia de las técnicas cinematográficas y acerca la cámara hasta dejarla inmóvil por un instante, a fin de recoger mejor la escena. El lector percibe imágenes acústicas, pero también es sacudido por imágenes visuales plásticas. Del mismo modo Roque nos cuenta la Historia del 32, con puras imágenes, tecnicismo del arte cinematográfico que tanto influyó en los surrealistas. Experimenta con técnicas que persiguen acercar al lector, retenerlo en la imagen, impresionarlo a través de la palabra o el texto, o la imagen.

La cámara puede así captar escenas históricas con personajes conocidos: Arturo Araujo, El General Martínez, y a contraluz, el claroscuro: el pueblo reprimido, la insurrección. De su ironía no se salva nadie: el parlamento partidario más parece una genuflexión . . .

La cámara enfoca al personaje central de la historia: Farabundo Martí y en el trasfondo, los fusilados del 32, las luchas, la trampa mortal en el cuartel que iba a alzarse, el genocidio. Utiliza la ironía para ridiculizar actitudes partidarias; "Denunciamos que el Gobierno pretende darle los primeros pasos en la preparación previa de lo que podría llegar a ser . . ." El texto poético le obliga y nos obliga a pensar, a tomar conciencia; y así logra una poesía dinámica que plantea y participa, que lucha y ataca. Hace de su poesía una obra abierta con la apertura de la historia que abarca al pueblo y lo obliga a tomar decisiones. Esto se logra en LA TABERNA Y OTROS LUGARES, con técnica de montaje, con textos de diversa

procedencia, interpolaciones y extrapolaciones para hacer parodia, sátira, enfrentamiento puro, dialéctico. Hasta con las formas fragmentarias como aparece en su novela POBRECITO POETA QUE ERA YO, o en LAS HISTORIAS PROHIBIDAS DEL PULGARCITO. Ofrece una visión en perspectiva de la historia, a modo de piezas que pueden ensamblarse en la forma estructural de la novela nueva.

Un modelo para armar con fragmentos de un todo, como en La Taberna y otros Lugares, técnica que le permite colocar los textos oponiéndolos; o mantener un contrapunto con el tema dominante que se mantiene en lo real de la anécdota. Con el uso de técnicas y recursos diversos, construye su gran poesía dentro de la vanguardia —de la tradición moderna opuesta a la tradición clásica. Lo admirable es esa visión del mundo coherente, de poeta revolucionario que llegó hasta las últimas consecuencias, su compromiso con el pueblo. En cuanto al CONTRAPUNTO, como es sabido, es un recurso tomado de la música y que en literatura permite matizar una misma idea en niveles o estratos de una misma situación, en una síntesis espaciotemporal. Se realiza a través de historias entrecruzadas y de imágenes que se superponen a veces enfrentándose o para integrarse en la síntesis del mensaje que se propone comunicar el poeta.

Su obra poética más importante es LA TABERNA Y OTROS LUGARES, mas seguimos su evolución a través de su obra: LA VENTANA EN EL ROSTRO, 1961. EL TURNO DEL OFENDIDO, 1963, LOS TESTIMONIOS, 1964.

Al igual que un gran número de poetas latinoamericanos, partió del mundo nerudiano, o sea, de un tipo de poesía que se dedicaba a cantar loas, era la poesía-canto de la época inicial de Neruda. "Si en alguna medida logré salvarme de esa actitud —confiesa Roque— fue debido a la insistencia en lo nacional. El problema nacional en El Salvador es tan complejo que me obligó a plantearme los términos de su expresión poética con cierto grado de complejidad, a partir, por ejemplo de su mitología. Y luego, cierta visión del problema político, para lo cual no era suficiente la expresión poética admirativa o condenatoria, sino que precisaba un análisis más profundo. Esto me obligó a ir cargando mi poesía de anécdotas, de personajes cada vez más individualizados. De ahí provienen ciertos aspectos narrativos de mi poesía, aunque, llegado a determinada altura, tampoco resultaron suficientes y debieron ser sustituidos por una suerte de RACIONALIZACION DE LOS ACONTECIMIENTOS. Viene entonces mi poesía más ideológica, más cargada de ideas". En esta etapa construye Roque Dalton la POESIA DE PERSONAJES, recurso utilizado en el libro premiado en la Casa de las Américas, 1969: LA TABERNA Y OTROS LUGARES. Se da el caso de que los personajes opinen en contra de lo que piensa el autor. "Eso lo hago —dice Roque— para establecer una contradicción dialéctica en el seno de la expresión poética. El lector es quien puede resolverla. Podemos también leer entre líneas el sentir íntimo de Roque, que a veces no se puede contener. LA TABERNA Y OTROS LUGARES, respecto a su obra anterior, es continuidad y ruptura. Desde el punto de vista del desarrollo de la expresión, es continuidad. Ahí están presentes: la

poesía de personajes, la índole narrativa, la utilización de la anécdota, y otros recursos. Pero es también ruptura en la medida en que plantea y acentúa de una manera nueva, la expresión política, llevando así el conflicto a lo ideológico, al romper con una serie de estructuras caducas del propio movimiento en que se hallaba inmerso, tanto como de las formas de expresión. EL POEMA "TABERNA", poema mayor dentro del libro, impresionó al Jurado a pesar de su inusual extensión. ¿CUAL FUE SU GENESIS? Es una crónica de los esquemas mentales de un sector importante de la juventud checa, en los años de 1966 y 1967. El método de trabajo, según su autor, fue el siguiente:

Hay en Praga una taberna muy famosa, una cervecería que data del siglo XIII, llamada Ufleku, donde se reúnen los jóvenes a beber cerveza y a conversar. Concurren checos y extranjeros residentes en Praga. En varias oportunidades —dice Roque— escuché allí trozos de conversaciones . . . y como ya se ha explicado, así nació la idea de dar forma al poema. Utilizó la yuxtaposición, el montaje, introdujo expresiones opuestas. Es lo que él llama POEMA-OBJETO. Sin embargo, la carga política era tal que dejó de ser un poema-objeto para convertirse en algo eminentemente político. "Partí del asombro político que, como militante socialista extranjero en Praga, experimenté al enfrentarme con un panorama ideológico que no esperaba encontrar en un país que llevaba veinte años de socialismo". La problemática planteada por los jóvenes praguenses era mezcla de misticismo, religiosidad, anticomunismo,esnobismo, nihilismo. Formas ideológicas que el imperialismo exporta para el consumo de los pueblos que él mismo se encarga de manejar a su antojo por los medios de comunicación. En su labor de montaje, hubo algunos giros complementarios. Y eso daba la continuidad de un pensamiento a otro. A veces, ante la perspectiva de que un pensamiento pudiera ser mejor entendido con el agregado de una metáfora, hice anotaciones en ese sentido —explica Roque— Por ejemplo, hay un momento en que hablan de AFRICA en una forma un poco despectiva. Entonces construyo una metáfora cargada de ese contenido de menosprecio y pongo en boca de uno de los muchachos estas palabras: "AFRICA", ese mercado negro". Nadie las dijo nunca en la taberna, pero son de un afinamiento de lo que querían decir. Roque Dalton manejó el material líricamente, estilizándolo al máximo. Lo cargó de intención política. Esto ocurría en 1966 y 1967, cuando Roque vivió en Praga, y ahí escribió la parte checa del libro. Los sucesos de 1968 cargan sus poemas de un sentido muy particular, premonitivo. Representan la visión de un latinoamericano en los años 60 cuando se estaban gestando muchos de los conflictos que estallaron después. La parte intermedia es una visión de El Salvador a partir de una mirada comparativa. Allí hablan los integrantes de una familia inglesa decadente que llega a El Salvador con el objeto de rehacer su fortuna, perdida en Inglaterra, una familia venida a menos. Tuve noticias —dice Roque— de esa familia por expresiones que le oí a mi padre —norteamericano de origen inglés— refiriéndose a la total incomprensión con que esos ingleses miraban el país. Esbocé esos personajes melancólicos y construí una serie de poemas que son una manera de reírnos los latinoamericanos de la visión que de nosotros tienen los europeos.

Se plantean además algunos aspectos del amor en el seno de una familia socialista. HISTORIA DE AMOR está en la línea, pero también hay mucha experiencia vivida del propio Roque. POEMA DE AMOR vibra en íntima emoción lírica que se ahonda en una raíz social determinada. Utiliza el recurso descriptivo —epos narrativo envuelto en lirismo—. Mantiene un paralelismo en el verso, dentro de la forma descriptiva y recursos de contraste que reflejan la contradicción social. Es un poema de expresión nacional, testimonio narrativo de gran calidad poética por el ritmo musical del verso. Descripción poética de hechos históricos en la que se equilibran lo épico y lo lírico. Las imágenes de valor conceptual, los trozos de documentos, la expresión popular, la carga de ironía, la denuncia despiadada, son los recursos del poeta. El verso mantiene el ritmo seguro según la intención del poema, desde ese punto organizador del todo. Intercala rasgos del habla popular dentro del marco general de la lengua salvadoreña, modismos que se justifican en el discurso poético, le dan fuerza a la idea poética y al juego irónico de la situación. Mantiene un clima de humorismo socarrón, de sarcasmo, para provocar el distanciamiento reflexivo, se mantienen los planos opuestos en un choque que es colisión de enfrentamiento ideológico, lejos del recurso tradicional del contraste. Hay un contrapunto —recurso poético para expresar el punto de vista distinto de las historias a fin de que el lector identifique los intereses en juego y pueda entender el mensaje. Matiza una misma idea utilizando distintos niveles de comunicación para señalar una situación, en ese poema tan discutido, POEMA DE AMOR, un canto al salvadoreño emigrante, aquel que "llora borracho oyendo el himno nacional". Roque logra un emocionante lirismo colectivo.

Utiliza unidades poético-narrativas, la antítesis, la paradoja, la ironía, el humorismo, el tono irónico como medio de denuncia y distanciamiento, y así logra una poesía de gran fuerza lírica. Inclusive violenta la estructura sintáctica y semánticamente juega con distintos significados que llegan a lo más hondo de lo popular.

Más allá de la evolución poética y más allá del novelista, del ensayista, está el hombre-Roque desangrándose, el que comprometió su vida y su poesía a un ideal hermoso. El hombre que se jugó todo entero en la lucha y que fue siempre insobornable. Una conciencia revolucionaria que no pudo ser comprada, ejemplo y modelo de revolucionario. Patriota de virtudes ciudadanas a quien no alcanza la calumnia de ningún francotirador de derecha o de izquierda, de alguna ultraizquierda perturbada hasta el delirio de manchar sus manos con su sangre. En la alta noche de la Patria, está Roque Dalton. Y cuando venga la aurora de los pueblos, estará en la Galería de la Historia.

Matilde Elena López
22 de julio de 1987.

LA SAGA DEL COMBATIENTE

MATILDE ELENA LOPEZ

"¡Como de entre mis manos te resbalas!
¡Oh cómo te deslizas, edad mía!
¡Qué mudos pasos traes, Oh, muerte fría
pues con celados pies todo lo igualas!
Quevedo.

Su nombre como enterrado en rocas
donde sólo pueden brotar
orquídeas, cactus,
que por no sé qué rasgos
se parecen a su rostro
de ángel triste.

Su rostro
lleno de tiempo,
su sonrisa de niño
que parecía disculparse.

Su figura de estambre
tan frágil
que una sílaba
en el aire
la doblaba.

Más, el junco
en su endeble estructura
está armado de fuerza.

Los débiles
cuando tienen razón
poseen armadura de acero.

La ideas
que sostienen con su vida
tienen alas de albatros
en el duro fragor
de la tormenta.

No puedo entender su muerte,
la muerte de ninguno.

Puedo entender al combatiente
en la línea del fuego.

Puedo entenderlo
transitando

en la maraña
de sus vacilaciones,
en el filo de una duda
o sobre un punto muerto.

Puedo imaginarlo
en esa maravillosa cresta
de la colina
de pie,
con los ojos lavados
a la nueva vida
sin ver atrás
el fardo del pasado.

O quizá
perceptible en la niebla
su figura de recio
combatiente.

Puedo verlo caer
fulminado por el rayo,
pero no puedo entender
su muerte absurda,
la muerte de ninguno.

El combatiente
salió con su fusil,
acaso llevaba una guitarra,
una libreta, un lápiz
una palabra armada.

Luchó por un ideal
para crear
un cielo sin tortura,
sin alevosa muerte,
un orden justo,
una armonía.

Sólo encontró la muerte
de mudos pasos
y celados pies.

Sólo la muerte,
la muerte que sostiene
el universo del futuro,
la mano fraternal,
la solidaria estrella.

Mayo de 1979.

CRONOLOGIA "ROQUE DALTON"

Prep. por Eduardo Salvador Cárcamo

1935	Nace Roque Dalton un 14 de mayo, en la ciudad de San Salvador. Sus padres: Winnal Dalton y María García Medrano.
1941-45	Estudia parte de su primaria en el Colegio Santa Teresita de Jesús-San Salvador.
1945-52	Continúa la primaria y hasta coronar su bachillerato en Ciencias, Letras y Matemáticas, en el Colegio externado de San José, donde por ser uno de los mejores estudiantes acuñó el apelativo de "El Príncipe" .
1953-54	Viaja a Chile para estudiar, enviado por su padre. Aquí permanece por espacio de once meses y regresa a El Salvador.
1954	Contrae nupcias con Aída con quien procrea tres hijos.
1955	Inscríbese en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales-Universidad de El Salvador. Ese mismo año hace amistad con Otto René Castillo, Manlio Argueta, etc.
1956	Roque Dalton y Otto René Castillo (guatemalteco) fundan el CIRCULO LITERARIO UNIVERSITARIO, consecuencia del Grupo Literario "5 de Noviembre". Otto René en ese entonces encontrábase en El Salvador en calidad de exilado, contaba apenas con 18 ó 19 años de edad. Este mismo año, sale Roque y su esposa, exilados rumbo a México, y también publica sus primeros Poemas en la Revista HOJA (Amigos de la Cultura, San Salvador, 1956), y en Diario Latino.
1957	Roque asiste al Primer Encuentro de la Juventud Comunista a celebrarse en la URSS (Moscú). Aquí hace amistad con CARLOS FONSECA (fundador del FSLN-Nicaragua-1967).
1958 y 1959	Hace amistad con Matilde Elena López quien acaba de regresar de Quito, Ecuador, donde se doctoró en Filosofía y Letras. De entre el 56 y 58, datan las siguientes obras de Roque: DOS PUÑOS POR LA TIERRA— en colaboración con el poeta Otto René Castillo, GEOGRAFIA DE MI VOZ (Poemas); POEMAS PERSONALES; CANTOS DESNUDOS; VENGO DESDE LA URSS AMANECIENDO, y MIA JUNTO A LOS PAJAROS . . .; este año del 58, Roque con sus compañeros de estudio organiza el Primer Desfile Universitario, que luego sería identificado como DESFILE BUFO, que sería tradición por muchos años aún después de su muerte, etc.

1961 Permanece en México donde estudia en la UNAM, Antropología y publica en la.ed. LA VENTANA EN EL ROSTRO, posteriormente editada en San Salvador por Ed. Universitaria 1980. Este año estuvo preso en la Penitenciaría Central.

1962 Viaja a La Habana. Publica su obra: EL MAR; CESAR VALLEJO O LAS RAZONES DE SU CRUZ, ensayo breve, La Habana.

1963 Vuelve nuevamente a La Habana y (al parecer) conoce al Poeta turco NAZIM HIKMET (Hikmet muere en ese mismo año, lejos de Turquía); este año obtiene Mención Hororífica de Casa de las América con su obra EL TURNO DEL OFENDIDO.

1964 Ingresa clandestinamente a El Salvador, y es apresado, y luego, de viajar brevemente con sus captores, es depositado finalmente en la cárcel de Cojutepeque, ya había andado en las diferentes cárceles del país. De Cojutepeque se escapa espectacularmente, sorteando fincas y policías hasta llegar a Guatemala, a casa de la familia de Otto René. Este mismo año, edita LOS TESTIMONIOS (La Habana); LOS PEQUEÑOS INFIERNOS (inédito, en ese entonces).

1964-69 (Al parecer) permanece en La Habana, donde lleva una vida literaria activa y el 69 obtiene el Premio Casa de las Américas, con su obra TABERNA Y OTROS LUGARES. En el 68, Editorial Universitaria-Universidad de El Salvador, edita la obra POEMAS-ANTOLOGIA; también aparece en esta época: EL INTELECTUAL Y LA SOCIEDAD, Siglo XXI Editores, México. En esta obra de carácter conversatorio, de tertulia, figuran entre otros: Roberto Fernández Retamar, René Depestre, etc.; igualmente en esta época aparece ¿REVOLUCION EN LA REVOLUCION? y CRITICA DE DERECHA como parafraseando la obra de Regis Debray . . .

1969-72 Permanece en Praga-Checoslovaquia, donde aprovecha la presencia de Miguel Mármol único sobreviviente de los sucesos del 32. En entrevista con Mármol configura en cuadernos escolares lo que sería su ensayo MIGUEL MARMOL: Los sucesos de 1932 en El Salvador. En Barcelona-España editan entonces LOS PEQUEÑOS INFIERNOS-1970.

1972 EDUCA-San José, Costa Rica, publica MIGUEL MARMOL en su primera edición.

1973-74 Siglo XXI-Editores, México, publican la obra Collage: LAS HISTORIAS PROHIBIDAS DEL PULGARCITO, posiblemente una de las mejores obras de Roque, según la crítica internacional. Viaja a Chile (1972-73), visita a Salvador Allende, y a la vez se encuentra

con el Dr. Fabio Castillo Figueroa . . . luego de dicha visita, como que se pierde la pista de Roque y se dice que aparece por Angola y por Hanoi; de este último lugar mantiene correspondencia con el desaparecido Julio Cortázar de manera esporádica por las dificultades de los Correos. Ese fin de año del 73 celebra Roque el Año Nuevo con su amigo Regis Debray, en Chile.

1974-75 A finales o principios de estos años, Roque ingresa a El Salvador, sólo que esta vez a quedarse para siempre (posiblemente en el lapso del 70 al 73, Roque escribe su única Novela: POBRECITO POETA QUE ERA YO, editada posteriormente por EDUCA-Costa Rica).

1975 Roque Dalton es asesinado el 10 de mayo, cuatro días antes de cumplir sus 40 años de existencia.

1976-77 Publican LOS HONGOS (poema que trabajara desde el 69) del cual le habla en la entrevista a Mario Benedetti. EDUCA publica POBRECITO POETA QUE ERA 1a.ed., la 2a. ed. o mejor dicho, la 1a. reimp. de esta novela sale a luz en el 82. POEMAS TERRIBLEMENTE ODIOSOS, CONTRAATAQUE-UCA Editores-San Salvador; TABERNA Y OTROS LUGARES-UCA Ed .

1977 Circula en Costa Rica el libro: POEMAS CLANDESTINOS, cuyo título original era: HISTORIAS Y POEMAS DE UNA LUCHA DE CLASES, cuya portada corrió por cuenta del mismo Roque, por otra parte, la primera edición circuló en El Salvador en rústica publicada e impresa a stencil electrónico. Esta obra también es editada por EDUCA, con prólogo de Manlio Argueta-1982-83.

1979 Editorial Universitaria-Universidad de El Salvador, publica: EL SALVADOR Monografía, cuya primera edición fue publicada en La Habana, 1962-63-64, etc.

1980 Ed. Universitaria-San Salvador, publica la única pieza teatral en coautor con Pepe Ruiz (Napoleón Rodríguez Ruiz) LOS HELICOPTEROS; esta pieza fue escrita en 1966.

1981 Publican en Tegucigalpa-Honduras: POESIA ELEGIDA.

1982 EDUCA publica POEMAS ESCOGIDOS con carátula de Roque y cuya compilación corrió por cuenta del mismo Roque.

1985 Ed. Universitaria publica: POESIA-Selección a cargo de Mario Benedetti.

POSDATA: Según informaciones de la Embajada de la República Dominicana, entre el 82 y 85, en Santo Domingo, se publicaron las OBRAS COMPLETAS DE ROQUE DALTON .

San Salvador, 5 de septiembre de 1987.

impreso en
editorial universitaria
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR, C. A.

CIUDAD UNIVERSITARIA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, FEBRERO DE 1988.